

TALLER “MÚSICA E IMAGEN”

UNA HISTORIA DE AMOR TAN ETERNA COMO CONFLICTIVA.

NIVEL INICIACIÓN / INTERMEDIO

DURACIÓN: 3 SESIONES DE 3 HORAS C/U.

PARA ESTUDIANTES DE CINEMATOGRAFÍA Y/O AUDIOVISUAL.

MODALIDAD PRESENCIAL.

IMPARTIDO POR: BABEL RUIZ

Presentación

Este taller propone un recorrido riguroso y analítico por la relación simbiótica entre el lenguaje musical y el lenguaje visual en el contexto de la cinematografía de Occidente.

A lo largo de la historia del cine, ambos elementos han evolucionado como en una relación simbiótica, a veces uno sobreponiéndose al otro, a veces, el otro al uno y, las menos veces, de forma paralela, pero siempre influenciando y transformándose mutuamente en una especie de lucha de poder: una historia de amor, tan eterna como conflictiva en cuanto al equilibrio entre ambas partes.

El programa se centra en comprender esa interdependencia, sus fundamentos estéticos y psicológicos, así como sus implicaciones narrativas, técnicas y expresivas, a fin de apuntalar la intencionalidad creativa de los futuros cineastas en base a este importante aspecto.

Objetivos Generales

- Desarrollar una conciencia crítica sobre el uso de la música en la narración cinematográfica.
- Aumentar la percepción del papel estructural de la música en la construcción audiovisual.
- Analizar los hitos históricos clave que han marcado la evolución del cine desde la perspectiva interaccional música/imágenes.
- Estimular el criterio artístico desde un conocimiento que procure la creación intencional.
- Sujetar el conocimiento adquirido, desde la perspectiva del espectador, a fin de aumentar la percepción estética y funcional de forma autónoma

Contenidos del Programa

1. Fundamentos conceptuales: Música como generadora de imágenes

- La percepción auditiva frente a la visual
- La música como lenguaje abstracto y evocador
- Imagen y música: concreción vs. abstracción

2. Evolución histórica de la relación Música / Cine

- 1898 - 1908: Los orígenes del cine y la improvisación musical
- 1908 - 1926: El Nacimiento de la BS. Murnau y Eisenstein: Mismo amor, distinto enfoque.
- 1927 - 1939: La irrupción del cine sonoro y la profesionalización musical.
- 1940 - 1950: Años dorados de Hollywood: auge del jazz, el musical y el cine negro
- 1950 - 1960: Renacimiento europeo, Neorrealismo y Nouvelle Vague. La importancia del silencio.
- 1960 - 1970: Consolidación de la “playlist” y la figura del compositor estrella.
- 1970 - 1990: Crisis y renovación — John Williams, sintetizadores, ópera rock.
- 1990 - 2000: Temp tracks, y playlists. Nueva crisis y nuevas soluciones
- 2000 - Actualidad: Nuevas narrativas sonoras.

3. Recursos narrativos y expresivos de la música en el audiovisual

- Imagen fuera de campo
- Suspensión
- Negación de la imagen
- Historicidad
- Leitmotiv
- Imagen fuera de campo en la música
- El Mickeymousing y algunas otras técnicas.
- Configuración sonora de personajes y paisajes
- Configuración musical del color.
- Configuración musical de la figura geométrica.

4. El proceso de creación de la BS (Breve muestra)

- Departamentos y competencias
- La Spotting Session
- Creando el Score

5. Análisis de casos y visionados comentados

- Estudio de secuencias clave en la historia del cine
 - Discusión colectiva sobre las decisiones sonoras y su impacto dramático
 - Ejercicios prácticos de composición de imágenes, narrativa y diseño sonoro
-

Metodología

- Clases teóricas con apoyo audiovisual.
 - Visionado y análisis de fragmentos filmicos.
 - Debate y reflexión crítica guiada.
 - Ejercicios prácticos individuales de aplicación creativa.
 - Ejercicios colectivos de identificación.
-

Competencias a Desarrollar

- Capacidad de análisis audiovisual desde el componente sonoro.
 - Criterio estético y narrativo para la selección musical desde la intencionalidad.
 - Habilidades para comprender propuestas sonoras coherentes con la dramaturgia visual.
-

Práctica

- Presentación final de un mood con sinopsis breve y propuesta visual (color y geometría) aplicado a una pieza musical.

Madrid, 2025.
Babel Ruiz, Compositora y Guionista.
babel@babelruiz.com
+34 679200831
Gracias por la atención.